

学校编码: 10384

密级_____

学号: 18720071152609

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

键盘即兴演奏的探索

The Research of Keyboard Improvisation

杨亦美

指导教师姓名: 李未明 教授

专 业 名 称: 音乐学

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩日期: 2010 年 5 月

2010 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

目前，在西方被誉为“乐器之王”的钢琴在中国越来越普及，也越来越受到大多数人的喜爱。但是，在我国的音乐教育中，键盘即兴演奏却可以说是一个被忽视的领域，无论是音乐院校还是综合性大学的音乐教育，即兴演奏这门课程都没有受到大家的关注，其主要原因是在观念上还没有引起重视。大多数人还没有真正感受到键盘即兴演奏这门学科存在的必要性以及学习这门学科对于音乐学习者的促进作用。笔者在这篇文章中从认识键盘即兴演奏的基本概念、了解键盘即兴演奏的产生与发展、领会学习键盘即兴演奏在培养人的创造意识及人的全面发展等方面有它不可代替的意义和作用、掌握键盘即兴演奏训练的技巧和方法、培养键盘即兴演奏的能力几个方面进行探索。

关键词：即兴演奏 训练 创造能力

Abstract

At present, piano , known as “The king of musical instruments”. It has become more and more popular in China .However, in the system of music education in china, keyboard improvisation is a neglected area , both in the conservatory of music and the universities ,the course of improvisation is not been concerned about, the main reason is people pay less attention to this area. Most people does not recognize the necessity of learning keyboard improvisation, it is beneficial to students in music major. The purpose of the study of this subject is to find out the basic concept of the keyboard improvisation which is created on the keyboard by the composers or performers, understand the production and development of the keyboard improvisation, know that learning keyboard improvisation has important effect on bringing up creative thoughts and improving abilities, mastering the skill of keyboard improvisation, cultivating the abilities of the keyboard improvisation .

Keywords: Improvisation; Training; Creativity

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	II
目 录.....	III
TABLE OF CONTENTS.....	V
绪 论.....	VII
第一章 键盘即兴演奏的沿革	1
第一节 即兴演奏的基本含义	1
第二节 键盘即兴演奏的产生与发展	1
第二章 键盘即兴演奏教学的目的和意义	4
第一节 对音乐的深入理解	4
第二节 发展人的潜能	4
第三节 培养想象力和创造力	5
第四节 促进音乐受教育者的全面发展	6
第三章 键盘即兴演奏的训练	8
第一节 技能技术的训练	8
第二节 旋律组织的训练	11
第三节 和声思维的训练	13
第四节 音乐织体的训练	14
第四章 钢琴即兴伴奏是即兴演奏的一部分	17
第一节 钢琴即兴伴奏与钢琴即兴演奏的共性与个性	17
第二节 实践和经验是弹好钢琴即兴伴奏的关键	17
第五章 对键盘即兴演奏学习者的要求	19
第一节 良好的技术基础	19
第二节 扎实的理论知识	19
第三节 丰富的想象力和创造力思维	20

第四节 充足的信心和坚持不懈的精神	20
结 语.....	21
参考文献.....	22
致谢语.....	23

厦门大学博士论文摘要库

Table of Contents

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	II
Introduction	VII
Chapter1 The Development of Keyboard Improvisation	1
Section1 The Basic Meanings of the Keyboard Improvisation	1
Section2 The Origin and the Development of the Keyboard Improvisation.....	1
Chapter2 The Purpose of the Education of Keyboard Improvisation.	4
Section1 The Comprehensive Understanding of Music	4
Section2 Develop the Capabilities of Each Person	4
Section3 Cultivating the Imagination and the Creativity	4
Section4 Improving the Full Development of the People Who Studies Music.....	6
Chapter3 The Training of the Keyboard Improvisation	8
Section1 The Training of Performing Skill	8
Section2 Melody Creation.....	11
Section3 Harmonic Training	13
Section 4 Training the Subsection of Music	14
Chapter4 Piano Accompaniment Improvisation is a Part of the Improvisations	17
Section1The Similarities and the Differences between the Piano Accompaniment Improvisation and the Improvisation	17
Section 2Practice and Experience are the Key of the Piano Accompaniment Improvisation	17
Chapter5 Suggestion for the Students of Improvisation	19
Section 1 Solid Skill	19
Section 2Comprehensive Theoretical Knowledge	19

Section 3 Imagination and the Creativity	20
Section 4 Confidence and Hard Work	20
Conclusion	21
Reference	22
Acknowledgement	23

绪论

近年来,中国一直在推行素质教育,注重人的综合素质培养,提高人各方面的能力,特别是创新能力,促进人的全面发展。键盘即兴演奏在激发人的音乐创造潜能、提高音乐学习者的综合能力,特别是对实践运用能力的培养方面有它独特而重要的作用。但是由于这个学科在中国还处在发展的初级阶段,各方面的条件都还不成熟不完善,没有系统的教材,师资力量比较薄弱,大家对这个学科还没有真正深刻的了解,没有认识到它的重要性,大部分人对键盘即兴演奏的认识仅限于钢琴即兴伴奏。

这篇文章笔者从五个方面来对键盘即兴演奏进行探索:

第一章介绍了键盘即兴演奏的基本定义及它的产生和发展。古今中外有很多音乐大师都是键盘即兴演奏的专家,如巴赫、莫扎特、贝多芬、门德尔松、舒伯特、刘诗昆等等,这些大师的资料让我们看到了键盘即兴演奏的形式其实是源远流长的,只是随着演奏家和作曲家的两种专业的分离,渐渐地淡出人们的视线,到现在越来越少的人关注它。第二章论述了键盘即兴演奏的意义和作用。这个学科的学习有助于演奏者加深对音乐的理解,有助于激发人的潜能,有助于培养人的想象力和创造力,有助于促进人的全面发展。第三章是阐述了键盘即兴演奏这种技能是可以训练的,而且应该渗透到学习音乐的初级阶段。从技能技术的训练、旋律组织的训练、和声思维的训练、音乐织体的训练、音乐结构的训练几个方面来提高演奏者键盘即兴演奏的能力。第四章主要是谈到钢琴即兴伴奏的问题,它是键盘即兴演奏的一个部分。两者都需要演奏者对和声、织体、基本的理论知识有一定的积累。即兴伴奏还需要一种与演唱者或器乐演奏者之间配合的能力,两者是一个整体,所以要互相融合、融为一体。在本文的最后一个章节笔者在学习者要弹好即兴演奏需具备的一些能力方面进行论述。弹好键盘即兴演奏不仅需要演奏者有良好的技术能力、扎实的理论知识、丰富的想象力和创造力思维还需要学习者在弹奏时有充足的信心,不要怕弹错或弹不好,要勇敢地往下进行,就因为我们不会所以在学习在求知,任何东西刚开始都是很机械的,但是慢慢会好的,要有往下弹的信心。学习的道路是艰辛的,需要学习者有坚持不懈、持之以恒的精神,只要认真地做、用心地学,遇到问题努力解决,就会离自己的目标越来越近。总之,观念是行为的方向,是行动的指南,键盘即兴演奏是一门集爱心、信

心、耐心、责任心共振的学科，需要更多的人来关注，来支持，来重视，才能更好地发挥它的作用，才能更好地推动音乐事业的不断向前发展。

厦门大学博士论文摘要库

第一章 键盘即兴演奏的沿革

第一节 即兴演奏的基本含义

即兴，英文（improvisation）是指即刻创造，瞬间发生的现象。键盘即兴演奏是指演奏者通过一个动机或主题，用极短的时间构思形成音乐的形象和织体，即刻反应到指尖并在键盘上表达某种思维和想法的一种演奏。它需要作曲和演奏两种技能的综合。键盘即兴演奏是临场触动，有感而发，无法仔细推敲，所以需要不断地思考，不断地对旋律、和声、织体、结构等因素做出反应，从下键前的片刻构思到最后一个音的结束，这种思考这种反应从未间断，一直贯穿着整个即兴演奏的始终。整个即兴演奏的过程中人一直处于注意力高度集中、思维高度敏捷的状态。所以，从某种意义上讲，即兴演奏是最激动人心，最富于感情色彩、最能体现演奏者真情实感的一种演奏形式。

第二节 键盘即兴演奏的产生与发展

即兴这种形式的存在已有漫长的历史，人类从有感知并学会用音响去反应它们时就有了即兴。我们追溯到远古时期，一群人一起追捕到猎物后开始燃起篝火，即兴地发出声音，有节奏地喊叫，简单地做着一些肢体动作来共同庆祝、表现当时喜悦的心情。这是一种纯天然的反应，没有事先排练好，他们都是很自然地在那种氛围中引起某种共鸣。当第一件乐器出现时，也是以即兴弹奏的形式存在，当时没有记谱法，没有作曲家，完全是一种自发地流露，很自然地传递内心的某种触动和想法，可以说从乐器发展开始就有即兴演奏。人类不管是声乐还是器乐都是从即兴开始的，即兴是人类表现音乐最自然的形态，作曲是人类文明高度发达的结果。在记谱法发明之前，音乐的流传都是口传心授，乐谱靠音乐家背诵，一代一代地往下传，没有任何文字或乐谱的记载。在西方，古希腊时期和早期教会音乐也都是单声部的即兴表演。

管风琴是键盘乐器中最古老的一种。大约在公元前 250 年，希腊一位名叫克泰西比奥斯（ktesibios）制造出第一架管风琴。^①据历史记载从中世纪，文艺复兴，

^① 参见：张式谷、潘一飞《西方钢琴音乐概论》，人民音乐出版社，2006，第3页。

一直到巴洛克漫长的八九百年的时间，管风琴的即兴演奏是演奏家必须具备的技能，大量的管风琴家一辈子都在即兴演奏，所谓管风琴教育就是即兴演奏的传承。在文艺复兴以后，是根据一个旋律即兴演奏其他声部，构成各种固定低音的即兴变奏曲。

中古时期，在一个传统的素歌旋律的上方和下方增加新的声部，都是事先不记乐谱，临时即兴演唱的。16 世纪的托卡塔、幻想曲、前奏曲等器乐曲都是即兴演奏的。当时要想在教学里担任管风琴师的音乐家，都必须具备即兴演奏的能力。管风琴大师布克斯特胡德、莱茵肯是以即兴演奏著称于世。1704 年，19 岁的 J. S. 巴赫步行 200 英里去听布克斯特胡德的演奏。巴赫十分崇拜布克斯特胡德那种刚强深沉的演奏风格，从中学会了凭即兴演奏来创造丰富的诗趣和辉煌的炫技效果。巴赫在吕纳堡时，曾多次去汉堡聆听莱茵肯的北方风格的演奏。巴赫本人也是即兴演奏管风琴的大师。他常常根据一首众赞歌，在管风琴上即兴演奏前奏曲、赋格、三重奏、众赞歌前奏曲，然后是另一首赋格，可以连续演奏两个小时之久。

管风琴和钢琴即兴演奏的传统，在古典音乐大师手中相沿成习。莫扎特 14 岁就在曼都亚爱乐协会演奏，节目包括“一首即兴创作的歌曲，歌词预先不给他看，演唱时由他在羽管键琴上即兴伴奏。”1777 年，21 岁的莫扎特在奥格斯堡即兴演奏赋格曲，由主教和长老出题，连续折腾了几个小时。十年以后，他在布拉格歌剧院里即兴演奏幻想曲半小时，奏完后又被一位听众叫回台上，即兴演奏另一首幻想曲，然后，在几个听众高呼“费加罗”声中，再一次坐下来即兴演奏以《费加罗》第一幕中费加罗的咏叹调为主题的 12 个华丽的变奏。

当时即兴演奏是钢琴比赛必须测试的一个项目。1781 年，意大利作曲家和钢琴家克莱门蒂到法国、德国和奥地利旅行演奏，在巴黎开了几次音乐会，经过斯特拉斯堡和慕尼黑来到维也纳。由于神圣罗马皇帝约瑟夫二世的怂恿，他和莫扎特举行了钢琴比赛。克莱门蒂先演奏，他弹了一首短小的前奏曲、自己作曲的降 B 大调奏鸣曲和一首托卡塔。轮到莫扎特表演时，也先弹一首前奏曲，并演奏了几个变奏；然后两人先后识谱演奏意大利作曲家帕伊谢洛的几首奏鸣曲；最后，约瑟夫二世从帕伊谢洛的奏鸣曲中选出一个主题，要求他们在两架钢琴上即兴创作，各自为对方伴奏。古典派和浪漫派作曲家中，贝多芬和维尔夫尔、肖邦、

莫舍莱斯都进行过类似这样的钢琴比赛。

贝多芬在纸上作曲是以“慢工出细活”著称的，但在钢琴上即兴演奏时却才思敏捷，手指像在琴上飞奔一样。他的学生车尔尼说“他的即兴演奏是最美妙和最足以引人入胜的，不论在什么样的客人面前，他总是能够打动每一个听众的心，常常使他们听得泪湿青衫。”^①

在浪漫派音乐家中，许多作曲家和演奏家也很擅长键盘即兴演奏。钢琴炫技大师李斯特幼年就以即兴演奏闻名于世，在它的音乐会上，可用任何一位观众提供的音乐主题即兴演奏幻想曲。对于波兰钢琴家、作曲家肖邦，观众最为欣赏的正是他在钢琴上随感而起的即兴演奏。肖邦的好友，波兰作曲家方塔纳说：“肖邦在很年轻的时候，就具有超人的即兴演奏能力，他可以优雅地在钢琴上即兴弹奏数小时，其间决不引用或穿插其它作曲家和自己现成的作品。那些有幸听过肖邦即兴演奏的人们，都认为他最优美的乐曲只不过是即兴演奏所留下的回声罢了”。在艺术家的聚会中，肖邦常常在钢琴上即兴演奏，他充满浪漫气息的演奏影响了很多艺术家，特别是波兰诗人密茨凯维支，他每次都躲在某个角落，静静地品味肖邦情感的即兴流露，听得忘记了自我，在一次意外的火灾中险些被烧死，当人们发现他时，他还沉浸在对肖邦即兴之作的幻想当中。

②

^① 该段以及之上三段文字均参见：钱仁康《即兴演奏史话》，载《艺苑》（音乐版）1994（2）。

^② 参见：李钰鹏《键盘即兴的艺术（上）》，载《乐器》2004（9）。

第二章 键盘即兴演奏教学的目的和意义

第一节 对音乐的深入理解

音乐是一门抽象的艺术，它是用音符组成旋律来传递某种情感与听众产生一种共鸣，没有具体的语言文字，没有形象的视觉效果，但它却可以比语言更生动，更能触动人的心弦，更能引起人的共鸣，所以音乐理解是音乐学习者应该掌握的能力之一。接收声音信息参与情感过程，通过对音乐的审美过程达到对作品的理解。

对一部作品来说，它渗透着作曲家的智慧、观念、思想和情感。我们如何通过听觉来判断、来推理、来解读这些潜藏着的精神内涵。音乐理解力就显示了它至关重要的作用。对键盘即兴演奏的学习者来说必须熟练掌握和声、复调、曲式、作品分析等方面的基本知识，这些理论知识的掌握可以让学生对音乐的认识和理解从感性认识上升到理性认识，能对音乐作品进行深入分析的理性认识又是提高学生音乐理解力的关键，所以，键盘即兴演奏的教学有助于学生对音乐的深入理解。当然对音乐的深入理解不仅需要理性的音乐分析还离不开文化修养的沉淀。丰富的音乐感受力和对音乐的控制力需要全面的文化素养。自身的文化素养越高，音乐的审美情趣也会随之增长，音乐的理解力也会在潜移默化中变得更深刻。

第二节 发展人的潜能

人的潜能是人类潜在的体能和智能的总和。国内外学者常用“海上冰山”来形容人的潜能，我觉得非常形象。他们认为人的能力好似一座浮在海面上的冰山，露出来的只是一小部分，潜藏在下面的可能是上面显露出来的好多倍，就如人已知的能力只是很小的一部分，还有很大的空间没有挖掘，需要开采。大自然赋予我们每个人潜能是无法估量的，我们需要做的是去发现它并将它开发出来转变成为人某方面的能力，这样才具有价值，丰富的资源如果没有得到合理地开发利用，就失去了它本该有的意义和作用。^①

^① 参见：杨敬东《试论潜能开发》，载《湖南社会科学》2004（5）。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库